

AMBU LANCITE

GIRADE DOCUMENTALES

2016

11 EDICIÓN

FLAHERTY EN AMBULANTE

Espacio para la exploración del cine documental
y experimental, curado en colaboración
con el Robert Flaherty Film Seminar.

FLAHERTY AT AMBULANTE

A space for the exploration of
documentary film and experimental
cinema, curated in collaboration with
the Robert Flaherty Film Seminar.

FLAHERTY EN AMBULANTE

El Robert Flaherty Film Seminar constituye un espacio fundamental en la exploración del cine documental y experimental. Toma su nombre del director de *Nanuk, el esquimal*, Robert Flaherty, considerado por muchos el padre del documental. Desde 1955, este encuentro reúne artistas, programadores, curadores, críticos, investigadores, profesores, estudiantes, activistas y cinéfilos para explorar las innumerables posibilidades de la imagen en movimiento. A través de una cuidadosa curaduría y de discusiones que se llevan a cabo de manera horizontal —procurando eliminar las barreras convencionales entre el artista, el experto y la audiencia— el seminario genera una experiencia íntima e intensa, donde es posible experimentar el cine desde la colectividad, sin preconcepciones.

Este año, Ambulante colabora con el Robert Flaherty Film Seminar para presentar una selección de obras exhibidas durante su sesenta aniversario, con siete programas que, en respuesta al contexto político y cultural del país, incluyen el trabajo de siete artistas mexicanos.

Las proyecciones serán la base de un seminario de tres días en la Ciudad de México, enfocado a generar un diálogo acerca de las implicaciones del compromiso político traducido a la práctica artística y a debatir cómo los aspectos formales de la obra audiovisual tienen el potencial de plantear nuevas formas de crítica y conciencia social. Al mismo tiempo, se abordará la cuestión de equilibrio en la obra, uno que no busca ni sensacionalizar la estética ni espectacularizar la ética, enfatizando la diferencia entre hacer cine sobre temas políticos y hacer cine políticamente.

Finalmente, gracias a una colaboración entre la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro UNAM, el Robert Flaherty Film Seminar y Ambulante, Jill Godmilow, cineasta legendaria y documentalista eminente, pionera y teórica de la experimentación radical en el género documental, presentará sus películas *Lejos de Polonia* (1984) y *Lo que Farocki nos enseñó* (1998), y dará una serie de pláticas sobre su práctica artística.

El seminario fue curado por Gabriela Monroy y Mara Fortes, con la asesoría curatorial de Caspar Stracke y Daniela Alatorre, coordinadora del seminario en México por parte del Robert Flaherty Film Seminar.

* Los programas formarán parte de Ambulante en la Ciudad de México y una selección viajará al resto de la República con la Gira.

FLAHERTY AT AMBULANTE

The Robert Flaherty Film Seminar constitutes a fundamental space for the exploration of documentary film and experimental cinema. It takes its name from *Nanook of the North's* director, Robert Flaherty, considered by many to be the father of the documentary genre.

Since 1955, the seminar has brought together artists, programmers, curators, critics, researchers, teachers, students, activists and cinephiles to explore the innumerable possibilities of the moving image. Through a careful curation and discussions that are carried out with the goal of eliminating conventional barriers between the artist, the expert and the audience, the seminar gives rise to an intimate and intense experience, in which it is possible to experience cinema collectively, without preconceptions.

This year Ambulante will collaborate with the Robert Flaherty Film Seminar to present a selection of works shown during its sixtieth anniversary edition, with seven programs that, in response to the political and cultural context of the country, include the work of seven Mexican artists.

The screening programs will form the basis for a three-day seminar in Mexico City, that will focus on generating a dialogue about political commitment in artistic practice and discuss how the formal aspects of the audiovisual work have the potential to propose new forms of criticism and social consciousness. At the same time, the question of balance in the work will be addressed, one that neither sensationalizes aesthetics, nor spectacularizes ethics, emphasizing the difference between making films on political subjects and making films politically.

Finally, thanks to a collaboration between UNAM's Cátedra Ingmar Bergman, the Robert Flaherty Film Seminar and Ambulante, Jill Godmilow, legendary and eminent filmmaker, pioneer and theorist of radical experimentation in the documentary genre, will present her films *Far from Poland* (1984) and *What Farocki Taught* (1998), and will give a series of talks on her artistic practice.

The seminar was curated by Gabriela Monroy and Mara Fortes, with the curatorial support of Caspar Stracke and Daniela Alatorre, the coordinator in Mexico on behalf of the Robert Flaherty Film Seminar.

* The programs will be part of Ambulante in Mexico City and a selection will travel around the rest of the country with the Festival.

FICCIONES DE LA REALIDAD

/ FICTIONS OF REALITY

DURACIÓN TOTAL: 56'

MÉXICO, UN PAÍS LLAMADO CINE

/ MEXICO, A COUNTRY CALLED CINEMA

DIR. XIMENA CUEVAS

MÉXICO | 2015 | ESPAÑOL |
COLOR | 33'

TAPAR EL SOL CON UN DEDO

/ SWEEP UNDER THE CARPET

DIR. COOPERATIVA

CRÁTER INVERTIDO

MÉXICO | 2014 | ESPAÑOL |
COLOR | 18'

DOBLAJE Y DESFASE GUBERNAMENTAL

/ DUBBING AND GOVERNMENTAL GAP

DIR. LOS INGRÁVIDOS

MÉXICO | 2015 | ESPAÑOL |
BLANCO Y NEGRO | 5'

El cine en México ha servido como instrumento de construcción de una identidad nacional y como generador de campañas para promover una imagen genérica del México lindo, querido y folclórico. Esta apropiación del cine para construir un imaginario ha sido una constante desde la llegada del cine sonoro, cuando el país se encontraba dividido por lealtades políticas, desigualdad económica y diferencias culturales. Y ha continuado hasta hoy en un México desfigurado por la ingobernabilidad, la violencia y la complicidad entre las autoridades y el crimen organizado. Estas obras se reapropian del cine para subvertir la ideología nacionalista que alimenta las fuerzas represoras y para dar testimonio de los ecos del pasado y del presente.

Cinema in Mexico has served as an instrument for the construction of a national identity and as a generator of campaigns designed to promote a generic image of a pretty and picturesque Mexico. This appropriation of cinema for the construction of the imaginary has been a constant since the beginning of sound film, when the country was divided by political loyalties, economic inequality and cultural differences. And it has continued to this date in a country disfigured by its ungovernability, violence and the complicity between authorities and organized crime. These films re-appropriate cinema to subvert the nationalist ideology that nourishes repressive forces and to bear witness to the echoes of the past and the present.

ÉRASE OTRA VEZ

/ ONCE UPON ANOTHER TIME

DURACIÓN TOTAL: 57'

NICHT LÖSCHBARES FEUER

/ EL FUEGO INEXTINGUIBLE
/ INEXTINGUISHABLE FIRE

DIR. HARUN FAROCKI

ALEMANIA OCCIDENTAL | 1969 |
ALEMÁN | BLANCO Y NEGRO | 22'

WHAT FAROCKI TAUGHT

/ LO QUE FAROCKI

NOS ENSEÑÓ

DIR. JILL GODMILOW

ESTADOS UNIDOS | 1998 |
INGLÉS | COLOR | 30'

AND HOW GODMILOW EXPANDED IT

/ Y CÓMO GODMILOW
LO EXPANDIÓ

DIR. CASPAR STRACKE

FINLANDIA | 2015 | INGLÉS |
COLOR | 5'

Harun Farocki, cineasta alemán y pionero del cine-ensayo, condena la participación estadounidense en la guerra de Vietnam mientras cuestiona la (im)posibilidad de representar la violencia en el contexto de un bombardeo de imágenes amarillistas y —lo que Jill Godmilow denominaría más tarde— de “la pornografía de lo real”.

Casi tres décadas después, Godmilow hace un *remake*: un ejercicio metacinematográfico y autorreflexivo, un gesto de complicidad que cuestiona la posición del espectador frente al cine de no-ficción y un acto para revelar las lagunas de la memoria histórica. Finalmente, Caspar Stracke ofrece una tercera mediación y reafirma el *remake* como herramienta para la acción política.

Harun Farocki, German filmmaker and pioneer of the essay film, condemns the USA participation in the Vietnam War while he questions the (im)possibility of representing violence in the context of a bombardment of sensationalist images—what Jill Godmilow would later label “the pornography of the real.”

Almost three decades later, Godmilow executes a remake of his work: a meta-cinematic and self-reflexive exercise, a gesture of complicity that questions the position of the spectator of non-fiction cinema and an act that reveals the blackouts of historical memory. Finally, Caspar Stracke offers a third meditation on both contributions, affirming that a remake is a tool for political action.

UNA MEMORIA SELECTIVA

/ A SELECTIVE MEMORY

DURACIÓN TOTAL: 70'

L'ANABASE DE MAY ET FUSAKO SHIGENOBU, MASAO ADACHI ET 27 ANNÉES SANS IMAGES

/ LA ANÁBASIS DE MAY Y FUSAKO SHIGENOBU, MASAO ADACHI Y 27 AÑOS SIN IMÁGENES
/ THE ANABASIS OF MAY AND FUSAKO SHIGENOBU, MASAO ADACHI AND 27 YEARS WITHOUT IMAGES
DIR. ERIC BAUDELAIRE
FRANCIA | 2011 | FRANCÉS, INGLÉS, JAPONÉS | COLOR | 66'

AQUÍ NUESTRO PRESENTE PARECE SUSPENDIDO

/ HERE OUR PRESENT SEEMS SUSPENDED
DIR. LOS INGRÁVIDOS
MÉXICO | 2014 | ESPAÑOL | BLANCO Y NEGRO | 4'

Este programa evoca la carga política de la desaparición: la invisibilización voluntaria que exige la clandestinidad o la desaparición forzada que instigan gobiernos opresores.

La anábasis de May y Fusako Shigenobu, Masao Adachi y 27 años sin imágenes indaga en las vidas de tres personajes marcados por el Ejército Rojo japonés: Fusako Shigenobu, miembro fundador; su hija May, quien creció en el anonimato; y Masao Adachi, realizador y teórico de cine japonés.

Aquí nuestro presente parece suspendido es un plano secuencia que politiza el anacronismo y logra un espejo entre un memorial dedicado a los desaparecidos de los años setenta y el oscuro capítulo que atraviesa el país a raíz de Ayotzinapa.

This program evokes the political charge of disappearance: the voluntary invisibilization demanded by secrecy or the forced disappearance instigated by oppressive governments.

The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and 27 Years Without Images looks into the lives of three people marked by the Japanese Red Army: Fusako Shigenobu, founding member; her daughter May, who grew up in hiding; and Masao Adachi, filmmaker and Japanese cinema theorist.

Here Our Present Seems Suspended is a long take that politicizes the anachronism, creating a mirror between a memorial for people disappeared during the 1970s and the dark chapter that the country is going through as a result of Ayotzinapa.

PRINCIPIO DE INVISIBILIDAD

/ PRINCIPAL OF INVISIBILITY

DURACIÓN TOTAL: 48'

CCTV SOCIAL: CAPITAL CIRCUS

| DIR. CAMP | INDIA | 2014 | INGLÉS | COLOR | 20'

HOW NOT TO BE SEEN: A FUCKING DIDACTIC EDUCATIONAL .MOV FILE

/ CÓMO NO SER VISTO: UN MALDITO ARCHIVO .MOV DIDÁCTICO Y EDUCACIONAL
DIR. HITO STEYERL | ALEMANIA | 2013 | INGLÉS | COLOR | 14'

TERCERA DIMENSIÓN

/ THIRD DIMENSION
DIR. BRUNO VARELA | MÉXICO | 2015 | ESPAÑOL | COLOR | 2'

LOS HOMBRES DEL ALBA

/ MEN OF THE DAWN
DIR. LOS INGRÁVIDOS | MÉXICO | 2014 | SIN DIÁLOGOS | COLOR | 7'

TRANSMISIÓN/ DESECUADRE

/ TRANSMISSION/MISFRAMING
DIR. LOS INGRÁVIDOS | MÉXICO | 2014 | ESPAÑOL | BLANCO Y NEGRO | 5'

Este programa busca reventar la textura del presente: poner de relieve la ubicuidad de las cámaras de vigilancia, la paranoia como modelo de gobernabilidad y el tiempo de crisis como régimen de nuestra cotidianidad. Los videos de Hito Steyerl y CAMP evidencian maneras de camuflar presencias ante el aparato panóptico de tecnologías militares y "antiterroristas," mientras que politizan la noción de invisibilidad.

La estética del *render* subraya los elementos indeseables de un sistema capitalista y homogeneizante. Las obras de Bruno Varela y Los Ingrávidos exponen la deficiencia de un gobierno que, incapaz de responder a las desapariciones y la violencia, fabrica imágenes como evidencia.

This program seeks to burst the texture of the present: bring into focus the ubiquity of CCTV cameras, paranoia as a model of governability and crisis as the regimen of our daily lives. The videos of Hito Steyerl and CAMP highlight ways of camouflaging presences before the panoptic apparatus of military and "counter-terrorist" technologies, while they politicize the notion of invisibility.

The "render" aesthetics underlines the undesirable elements of a capitalist, homogenizing system. The works of Bruno Varela and Los Ingrávidos expose the deficiencies of a government that, incapable to respond to systematic disappearances and violence, resort to the fabrication of images as evidence.

EDITANDO LA HISTORIA

/ EDITING HISTORY

DURACIÓN TOTAL: 84'

LES STATUES MEURENT AUSSI

/ LAS ESTATUAS TAMBIÉN MUEREN
/ STATUES ALSO DIE
DIRS. CHRIS MARKER,
ALAIN RESNAIS
FRANCIA | 1953 | FRANCÉS |
BLANCO Y NEGRO | 30'

IT FOR OTHERS

/ ELLO PARA OTROS
DIR. DUNCAN CAMPBELL
REINO UNIDO | 2013 |
INGLÉS | COLOR | 54'

Este programa compuesto por dos cine-ensayos —la polémica cinta de Alain Resnais y Chris Marker y el *remake* de Duncan Campbell— examina el apego a los objetos, el peso histórico de las imágenes y las relaciones que detonan. Marker y Resnais exploran el contexto del África postcolonial: la comercialización del arte africano, el fetichismo occidental de lo “primitivo” y la objetivación a partir de la mirada. Campbell actualiza y critica la visión original de Marker y Resnais y cuestiona cómo nuestra percepción es manipulada por empresas, medios de comunicación y el Estado. Ambas obras destacan por su fuerza polisémica y la yuxtaposición radical de elementos que ponen en duda la jerarquía de la mirada.

These two essay films—Resnais and Marker’s polemic film and Duncan Campbell’s remake—examine the attachment to objects, the historical weight of images and the relationships they detonate. Marker and Resnais explore the context of postcolonial Africa: the commercialization of African art, the Western fetishization of the “primitive” and the objectification through the gaze. Campbell updates and criticizes the original vision of Marker and Resnais, and questions how our perception is being constantly manipulated by corporations, the media and the state. Both works stand out for their polysemic force and the radical juxtaposition of elements that cast doubt on the hierarchy of the gaze.

DE LA AUTOMATIZACIÓN A LA AUTONOMÍA

/ FROM AUTOMATION TO AUTONOMY

DURACIÓN TOTAL: 62'

MAKE IT NEW JOHN

/ HAZLO NUEVO, JOHN
DIR. DUNCAN CAMPBELL
REINO UNIDO | 2009 | INGLÉS |
COLOR, BLANCO Y NEGRO | 50'

AUTOMATIZACIÓN

/ AUTOMATION
DIR. DALIA HUERTA CANO
MÉXICO | 2014 | SIN
DIÁLOGOS | COLOR | 2'

CONTEXTO PSICOHISTÓRICO

/ PSYCHOHISTORIC CONTEXT
DIR. COOPERATIVA
CRÁTER INVERTIDO
MÉXICO | 2015 | ESPAÑOL |
COLOR | 6'

TEQUIO: TRABAJO COLECTIVO

/ COLLECTIVE WORK
DIR. COOPERATIVA
CRÁTER INVERTIDO
MÉXICO | 2015 | ESPAÑOL |
COLOR | 4'

Estos cortometrajes trazan las dimensiones desapercibidas de una crisis económica y su impacto en la organización laboral y en el imaginario de la misma. Examinan la redundancia del ser humano en la tecnocracia, las consecuencias de los estímulos gubernamentales y la desvinculación atroz de la mano de obra y la materia prima para intervenir “la falsa conciencia”.

El plano secuencia se convierte en un recurso estético que subraya los ritmos absurdos de la modernización. La fusión de ficción con documental resulta en la denuncia de una cultura que exalta los incentivos económicos para opacar la abismal polarización de clases. El cine se reivindica como instrumento de toma de conciencia.

These short films trace the unperceived dimensions of an economic crisis and its impact on labor organization and its collective imaginary. They examine the redundancy of the human being within technocracy, the consequences of governmental stimulus packages and the atrocious disengagement of the worker and the raw materials to intervene in “false consciousness.”

The long take becomes an aesthetic resource that underlines the absurd rhythms of modernization. The fusion of fiction and documentary creates a scathing indictment of a culture that exalts economic incentives to overshadow the abysmal polarization of classes. The cinema is reclaimed as an instrument for building awareness.

LA VIDA SECRETA DE LOS OBJETOS / THE SECRET LIFE OF OBJECTS

DURACIÓN TOTAL: 66'

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

/ MIÉRCOLES DE CENIZA

/ ASH WEDNESDAY

DIR. CAO GUIMARÃES | BRASIL | 2006 | SIN DIÁLOGOS | COLOR | 6'

¿OLVIDA USTED ALGO?

/ FORGOT SOMETHING?

DIR. DALIA HUERTA CANO | MÉXICO | 2012 | ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN | COLOR | 28'

MAGIC FOR BEGINNERS

/ MAGIA PARA PRINCIPIANTES

DIR. JESSE MCLEAN | ESTADOS UNIDOS | 2010 | INGLÉS | COLOR | 21'

TE QUIERO. TE QUIERO. TE QUIERO

/ I LOVE YOU. I LOVE YOU. I LOVE YOU.

I LOVE YOU, I LOVE YOU

DIR. DANIEL VALDEZ PUERTOS | MÉXICO | 2014 | ESPAÑOL | COLOR, BLANCO Y NEGRO | 3'

SIN TÍTULO, SUB TÍTULO

/ UNTITLED, SUBTITLED

DIR. ANTONIO ARANGO | MÉXICO | 2014 | INGLÉS, FRANCÉS, RUSO, DANÉS | BLANCO Y NEGRO | 8'

En este programa, la obra de Cao Guimarães, Jesse McLean, Dalia Huerta Cano, Daniel Valdez Puertos y Antonio Arango invita a entrar en realidades subjetivas que nos muestran la cara siniestra de lo más mundano y familiar: la vida secreta de los objetos, el impacto afectivo de las cosas y la imagen como lado "B" de la realidad.

Aunque la necesidad de apego a bienes materiales, a íconos populares o a fantasías de la cultura pop nos hace susceptibles a discursos hegemónicos, aquí resurgen como resistencia al sentimiento de alienación. La ilusión, en toda su gama semántica, es un medio de subversión.

In this program, the work of Cao Guimarães, Jesse McLean, Dalia Huerta Cano, Daniel Valdez Puertos and Antonio Arango invites us to enter realities that show the sinister face of the most mundane and familiar realities: the secret life of objects, the affective impact of things and the image as the B-side of reality.

Although the necessity of attachment to material goods, pop icons or pop culture fantasies makes us susceptible to hegemonic discourses, here they emerge afresh as a form of resistance to the feeling of alienation. The illusion, in all its semantic range, becomes a subversive medium.

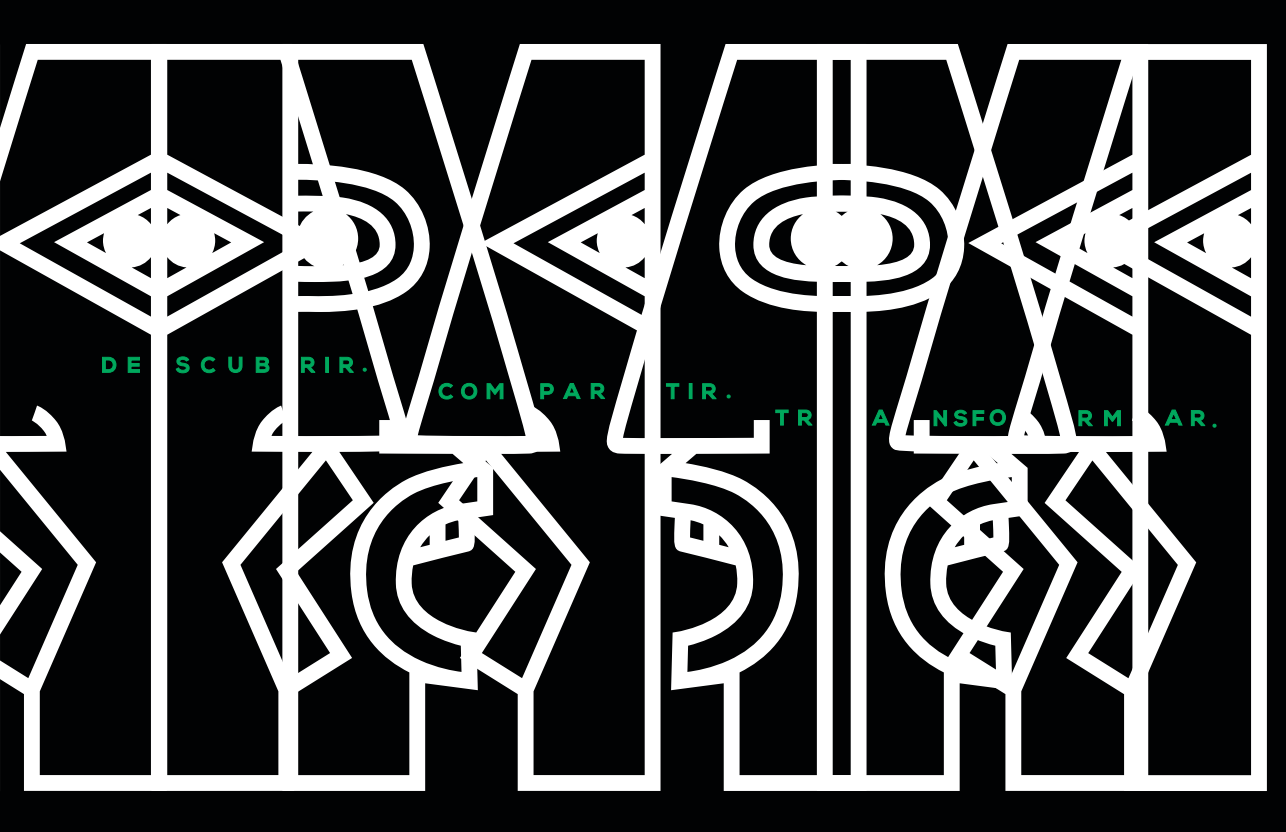

El catálogo de **AMBULANTE GIRA DE DOCUMENTALES 2016** se imprimió en Impresos Bautista, Amado Nervo 53, col. Moderna, Ciudad de México, México. Tel. 63613946. El tiraje constó de 2 043 ejemplares. Siguiendo el espíritu de la época, decidimos aceptar sólo algunas de las no tan nuevas recomendaciones ortográficas de la Real Academia Española. Todavía queremos algunos acentos.

www.ambulante.com.mx

 [GiradeDocumentalesAmbulante](https://www.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante) [@Ambulante](https://twitter.com/Ambulante) festivalambulante.blogspot.mx

DESCUBRIR. COMPARTIR. TRANSFORMAR.